LADO A

LADO B

Ficha de Plan de Proyecto. Cabeza

Por Federico Cabeza
Costa Azul, 2023.

Resumen

CABEZA es un proyecto musical de canciones.

Se constituyen desde una estética mixta entre la cultura guitarrística y cancionística local y entre la cultura general de la guitarra eléctrica y el rock.

Desplegando una posición que pone en valor la localía costera en Canelones, busca posicionarse en el medio local a través de prácticas y estrategias ordenadas para sinergizar con las posibilidades e intereses ya presentes en el territorio canario.

Este desarrollo local implica la etapa de consolidación de la propuesta que permite la sostenibilidad comunitaria y financiera para plataformizar el proyecto hacia etapas de internacionalización y masificación en la región y el país.

Descripción general

Cabeza es un proyecto cancionístico de música urbana con fuertes influencias "no-

Comprensiones, Autonomías e Interdependencias: Reflexiones ante, por y desde "Viñetas en Metal".

Monografía requerida para el examen "Composición 8", en carácter libre, de la Licenciatura en Música: Opción Composición de la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República.

Tema: Fundamentos artísticos, técnicos, estéticos y políticos que orientaron la composición de "Viñetas en Metal, pieza musical", del mismo autor de éste texto, a presentarse en el marco del Examen del Curso "Composición 8" de la Licenciatura en Música: Opción Composición de la

Universos
Medios
Fede Cabeza - Electroacústica

MAR ATLÁNTICA

CABEZA - LADO A / LADO B es una propuesta musical-sonora para residencia artística que articular música popular y arte sonoro multicanal en una instalación-concierto, para generar un dispositivo y propuesta novedosa para la región convirtiéndose en un eslabón que potencie la carrera de su autor.

Busca combinar y articular los universos de la música popular, la música académica y el arte sonoro a través de un formato multimedia utilizando audio multicanal 5.0 (en vivo), interpretaciones de canciones en guitarra y voz, proyecciones y pantallas, textos y creando una vinculación a la distribución digital dentro de la propia preparación y presentación de la muestra.

Sobre el autor: es Docente de Música, Licenciado en Música e interprete y compositor de canciones y música electroacústica. El autor y proponente cuenta con formación en composición musical, espacialización sonora y sistemas de audio, cine-video, guitarra y canto con comprobantes y certificaciones apropiados.

Antecedentes: he desarrollado mi actividad vinculándome a la música popular participando en grupos/bandas eléctricas urbanas de varios géneros, llegando a realizar presentaciones a lo largo del Uruguay así como en Argentina, Brasil y Chile. Desde hace algunos años trabajo potenciando y lanzando mi proyecto solista CABEZA orientado a canciones tocadas en guitarra eléctrica y voz. A su vez, en vínculo a mis estudios universitarios en música en UdelaR, he trabajado en el campo de la música electroacústica digital, analógica y mixta, participando en el álbum colectivo “Electrocáustica” de música electroacústica y publicando un álbum propio en el mismo campo estético llamado “Universos Medios”, entre otras actividades académicas y estudios específicos.

Habiendo participado del proceso LAB/INCU/ACEL de DÍNAMO 2023, la presente propuesta sería la cristalización de la articulación de mis dos principales enfoques artísticos, a la vez que implicaría el inicio efectivo de su comercialización y distribución en los circuitos artísticos digitales y físicos.
Centrándose en los materiales generados para la actividad final de los cursos de Composición de la Lic. en Música de UdelaR (2018, plasmados en el álbum digital “Universos Medios”) y los generados para el álbum “Mar Atlántica” en el proceso LAB/INCU/ACELERADORA de DÍNAMO 2023, el trabajo implicará un “mush-up”que dará existencia a una nueva obra de arte, vinculada a cada desarrollo previo, pero que potenciará sus autonomías y caminos propios al insertarlos y ampliarlos en la comunidad.

Además de su propio autor, el nexo particular para esta propuesta es la guitarra eléctrica y sus modos de tratamiento estético y de ejecución.

Objetivos:

-Alcanzar un desarrollo profesional en la integración de mis músicas académicas y populares en una muestra interesante y transformadora para público en general y para artistas locales que se interioricen con la propuesta.

- Potenciar profesionalmente ambas esferas estéticas de manera relacional pero autónoma para cada una.

-Amplificar y consolidar una estrategia de distribución y marketing digital (en redes y plataformas), que de cuenta de las propuestas y capacidades desarrolladas en estos años de trabajo y estudio.

-Permitir participar artísticamente en un ambiente cuidado que beneficia el ecosistema artístico del autor.

-Abrir opciones de circulación departamental, nacional y regional, al aumentar las posibilidades de acceder a oportunidades y fondos que se vinculen tanto a la música académica, el arte sonoro y la música popular.

-Generar el propio antecedente que mi participación en la residencia para respaldar propuestas venideras, así como la posibilidad de lograr la circulación y distribución de la actual propuesta en otros espacios, sean salas, museos, centros culturales, entre otros.

-Constituir un acervo de producciones audiovisuales y gráficas de calidad en los espacios físicos de DÍNAMO (anfiteatro, cancha abierta, Salón de eventos y Biblioteca) que fomenten la identidad local del proyecto y su inserción profesional en el medio, sin que esto implique gastos extras para el autor al estar, eventualmente, disponibles los espacios si fuere aceptado.

Detalles prácticos, artísticos y técnicos:

Tanto el trabajo realizado en DÍNAMO como la cristalización de ese proceso en las comunicaciones en redes sociales suponen un tránsito normal entre ambos campos, reflejándose las estéticas de las arenas y las aguas en los colores celestes y amarillos utilizados en placas y afiches. Esto se debe a que “Universos Medios” fue constituido en atención a las estéticas y músicas del desierto del Sáhara y sus arenas (ver Monografía COMPO 8), y “Mar Atlántica” en atención a las estéticas vinculadas a nuestro mar atlántico canario.

Por cuestiones de índole personal del autor, el álbum “Mar Atlántica” postergó su salida de diciembre de 2023 hacia marzo/abril de 2024. La presente propuesta servirá como plataforma de inserción en la comunidad y el mercado para “Mar Atlántica” e implicará en sí misma la secuencia de presentaciones del álbum en el marco de la residencia.

Contando con todas las pistas y grabaciones en bruto que fueron utilizadas para la pieza “Viñetas en Metal” en 2018, se plantea una propuesta que generará una espacialización de dicha música en un sistema de audio 5.0, generando un ambiente inmersivo de larga duración, acompañado de pantallas, textos y proyecciones. Dentro de esa instalación de duración extendida, se planifican las apariciones de las canciones de “Mar Atlántica” a ser ejecutadas en vivo en el propio sistema diseñado.

El autor cuenta con estudios específicos a nivel universitario referidos a este tipo de instalación. Sin embargo, es necesario remarcar que la propuesta abierta por DÍNAMO en estas RESIDENCIAS 2024 significan un hito para la posibilidad de poder trabajar sin condicionantes financieras en un desarrollo así.

La instalación (independizada o vinculada a la ejecución en vivo de canciones) podrá funcionar cíclicamente, a modo de muestra, en espacios adaptados tanto dentro como fuera de DÍNAMO, y en conjunto a otras muestras o actividades, según las evaluaciones y proyecciones correspondientes.

Es necesario remarcar que no se utilizará la versión final de la pieza “Viñetas en Metal” (incluída en el álbum “Universos Medios”) sino que se reconstruirá la propuesta a partir de los materiales grabados y conservados en las sesiones multipista que poseo. De este modo se generará una nueva pieza creada para 5 canales, la cual podrá ser distribuida digitalmente en plataformas de venta de música 5.1, u otros formatos que se encuentren apropiados. A tales efectos, se proporciona una muestra de los mismos en un enlace incluído en el Linktree anexado.

Cronograma:

Se plantea un cronograma de trabajo a comenzar en Mayo de 2024, momento en el cual se tendrán todos los materiales grabados y procesados, y se pasará a la evaluación de los espacios escénicos de DÍNAMO, y los métodos y arreglos necesarios para la correcta espacialización de la muestra.

Paralelamente, se utilizarán los espacios de DÍNAMO para configurar las piezas de la campaña en redes (a saber: cancha exterior y tribunas de pasto arboladas, anfiteatro, salón de eventos principal, biblioteca). Esos propios materiales integrarán las imágenes a ser presentadas en las pantallas en algunos casos puntuales, junto a los textos existentes de canciones y monografía, buscando que se adapten a la propuesta actual, en claro enlace a las estéticas de las arenas y las aguas de nuestra costa.

Semanas 1 a 4: evaluación y planificación de espacios, fechas y metodologías de ensayo y planificación de montaje. Consolidación y acuerdo con el equipo de trabajo colaborativo.

Semanas 5 a 8: Ensayos, adaptaciones finales de los materiales sonoros y visuales en función de las decisiones de las primeras 4 semanas.

Semanas 9 a 12 (pudiendo este período ser más largo o más corto): Montaje, ejecución performática en vivo y mantenimiento de la instalación (pudiendo permanecer montada o ser desmontada y montada varias veces, según las posibilidades y necesidades del espacio, sin mayores complicaciones). La instalación podrá lograr un solo formato de implementación en el que se incluyan las presentaciones en vivo, o lograr agregar momentos y espacios solo para la instalación y/o solo para la presentación en vivo de las canciones (a evaluar).

Recursos propios:
Cuento con recursos propios para casi toda la cadena de audio necesaria, incluyendo interfase de audio de 18 entradas y 20 salidas (Focusrite 18i20), 3 parlantes/amplificadores profesionales para guitarra/voz según el caso, cámara HD, 1 proyector, 2 monitores, 3 computadoras, 2 micrófonos de condensador de diafragma ancho y dos micrófonos dinámicos, set de 5 guitarras a ser utilizadas,set de pedaleras y pedalboard equipada para guitarra eléctrica, caja directa, Monitores de estudio para diseño sonoro de la instalación en estudio, auriculares de referencia y para su uso en la instalación, potencia de auriculares, controlador midi Korg NanoPad, Controlador midi Korg NanoKontrol, entre otros que se detallan en el rider.

Requerirá un equipo de trabajo colaborativo, basado en el intercambio de servicios y saberes, para cubrir rubros de asesoramiento escénico, locución de separadores y textos y fotografía y filmación en vivo y técnico de sonido en vivo con especialización en el sistema 5.0.

Recursos a ser solicitados:

Al diseñarse un concepto de instalación 5.0, se consideraron las tres fuentes sonoras que poseo, para que puedan ser enlazadas con cualquier sistema estéreo de baffles, pudiendo perfectamente usarse consolas analógicas, o simplemente una potencia estéreo apropiada. De este modo, me aseguro que la instalación puede ser llevada a casi cualquier espacio cultural, casa de la cultura o museo que tenga un sistema estéreo básico, con conos que tengan como mínimo 8 pulgadas de diámetro. He utilizado durante 2023 el sistema de audio presente en Dínamo y el mismo fue considerado en la actual propuesta como óptimo para la implementación práctica.

Además, se precisaría utilizar la pantalla led presente en el salón principal de DÍNAMO, y la respectiva computadora con la cual se utiliza habitualmente, y también se hacen necesarios cables y alargues de electricidad para conexiones 220V en un número no excesivo.
Se necesitarán sillas, sillones o similares que permitan la permanencia del público sin evitar la circulación como opción para la escucha.

No se hacen necesarias más pantallas, ni parlantes, ni computadoras, restando detalles no previsibles al momento, como ser banners, telas para cerrar espacios u otros detalles escénicos que dependerán del trabajo en sí mismo de la instalación.

Se adjunta enlace para visualización de trayectorias y materiales de interés:
https://linktr.ee/cabeza.mus

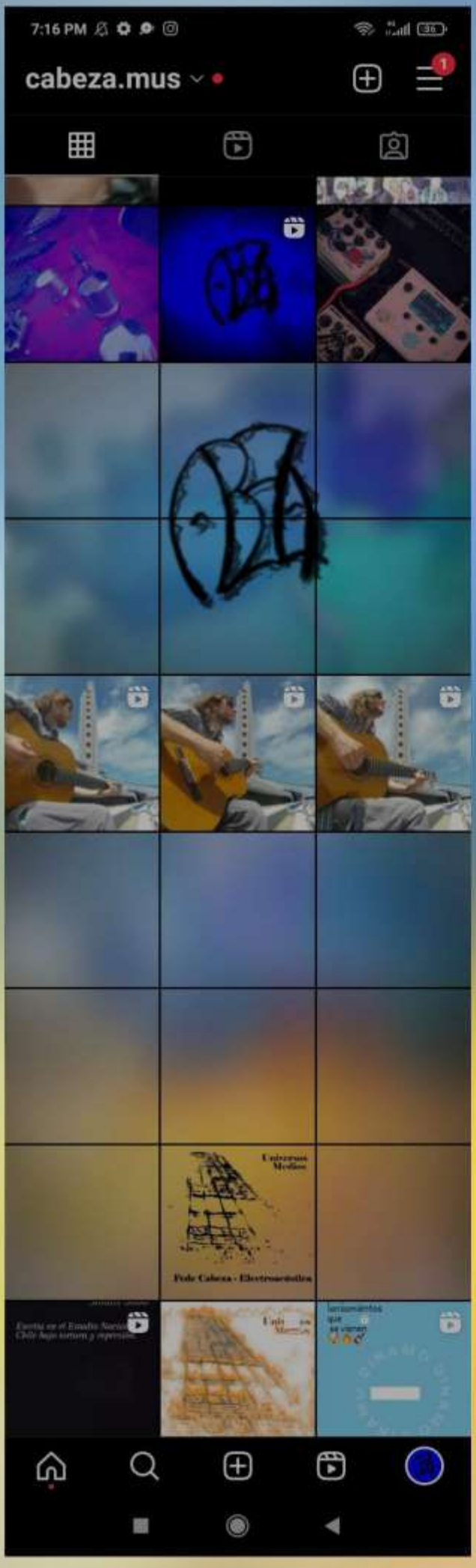
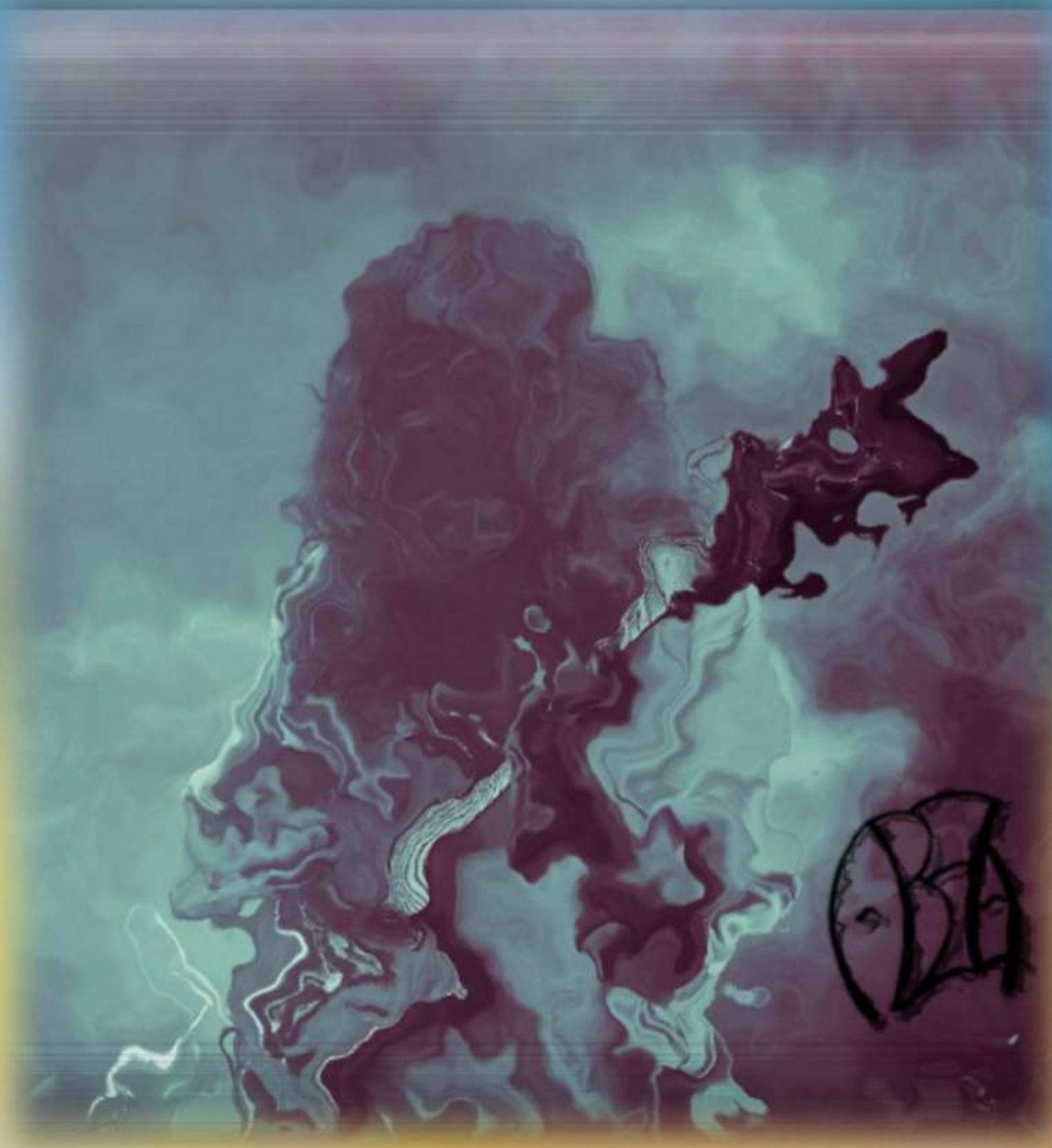
Se adjunta allí:
-un enlace a un álbum de muestras sonoro-musicales de las grabaciones que componen “Viñetas en metal”. Se compila en dicho álbum apenas un puñado de muestras de las decenas que integran la pieza y que serán presentadas de manera simultanea, secuanciada y espacializada en LADO A/LADO B.

-un enlace a mis redes sociales.

-un enlace a comprobantes de interés destacado.

-Un enlace a los textos de referencia del proyecto CABEZA y a la monografía COMPO 8 “Comprensiones, Autonomías e Interdependencias: Reflexiones ante, por y desde “Viñetas en Metal”.”

-Otros.


7:16 PM
cabeza.mus